

MEMORIA TRABAJO FIN DE GRADO

LA LUZ Y EL ESPACIO SOÑADO

ALUMNA: Dolores Lozano Palomo

TUTOR: Rafael Salvatierra Vivar

FACULTAD DE BELLAS ARTES

UNIVERSIDAD DE MÁLAGA

CURSO ACADÉMICO 2013/ 2014

“Si nos preguntaran cuál es el beneficio más precioso de la casa, diríamos: la casa alberga el ensueño, la casa protege al soñador, la casa nos permite soñar en paz”¹.

---

¹ BACHELARD , Gastón. *La poética del espacio*. Trad. E. de Champourcín.- 2ª ed- México. FCE .1975. cit. p.29

INDICE

1. AGRADECIMIENTOS	4
2. RESUMEN	5
3. DESCRIPCIÓN IDEA	6
4. DESCRIPCIÓN, PROCESO DE INVESTIGACIÓN PLÁSTICA	8
4.1. Bocetos	8
4.2. Fórmula para determinar el tamaño de la obra	9
4.3. Adecuación de proporciones	10
4.4. Maquetas	11
4.5. Idoneidad de materiales para realizar la obra	12
4.6. Determinación de ángulos con autocad	13
4.7. Pruebas de iluminación	14
4.8. Construcción de la obra	19
5. INVESTIGACIÓN TEÓRICO-CONCEPTUAL	24
5.1. Creaciones artísticas de luz realizadas por art. contemporáneos	26
5.1.1. Dan Flavin	27
5.1.2. Bruce Nauman	28
5.1.3. James Turrel	29
5.1.4. Jesús Marín Clavijo	31
5.1.5. Chris Fraser	33
5.1.6. James Nizam	34
5.1.7. Eliasson olafur	35
5.2. Creaciones artísticas de casas realizadas por art. contemporáneos	36
5.2.1. Rachel whiteread	37
5.2.2. Per barclay	38
5.2.3. Louise Bourgeois	39
5.2.4. Nacho Lobato Aguirre	40
6. DOSSIER GRÁFICO	41
7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES	45
8. PRESUPUESTO	46
9. BIBLIOGRAFÍA	47

1. AGRADECIMIENTOS

Quiero agradecerles a todas las personas que me han acompañado en mí caminar, en estos cuatro años, profesores, compañeros... y a todos los que de una forma u otra compartimos el día a día.

A los que han hecho posible que lleve este proyecto adelante. Al “tutor” Rafa Salvatierra, por su tiempo, por su paciencia. Al “técnico” del taller de escultura Antonio Cañete, por su incondicionalidad, a mis compañeros, por escucharme, a mi familia, por su apoyo. etc.

A todos y cada uno les dedico mi obra. Mi casa es mi yo y está llena de “luz”, la de la experiencia, del arte, del conocimiento, de la verdad, del tiempo pasado... Deseando alumbrar al mundo que nos rodea. Gracias por ayudarme a salir del escondite convertido en muchos “yos”, todos y cada uno de esos leds, sois vosotros mismos, parte de la luz de mi obra.

2. RESUMEN

La proyección que se produce a través de la casa. Mi proyecto, lo he querido representar con una escultura iluminada en forma de casa y ¿hay algo más bonito y encantador, que evoque ésa figura coqueta? “Cubrimos así el universo de nuestros diseños vividos. No hace falta que sean exactos. Sólo que estén tonalizados sobre el modo de nuestro espacio interior”².

La luz; mi luz, es cómo si me abriera por dentro para proyectar sobre los demás, así he querido resumir mi idea: Ser una luz en el camino, que alumbre, acompañe, cobije, sepa estar “entre” y cerca de otros. Por eso, cuando me planteo la obra a realizar, pienso en mi misma con respecto a los demás ¿Cómo soy, cómo me siento, cómo me ven los otros?

Y hago una casita con espacios abiertos por donde salga la luz, la luz del interior, la que ilumine al que la vea, la que marque un camino, la que esté siempre encendida, la que de calidez, fuerza, alegría...

Mi yo es mi casa y necesito que alumbre, que tenga luz propia, pero que esa luz no moleste, que sea cercana, que llegue a los demás.

He ido pasando por diversos estadios: estudiando las diferentes fases, probando las distintas y variadas formas de iluminar hasta encontrar la idónea, tamizar ésa luz de forma que no resultara molesta, sino agradable y creadora de un espectáculo encendido.

He utilizado la madera como material representativo de sencillez y de nobleza, cuidando el detalle y el acabado. He ido realizando fotografías que muestren todo el recorrido y los distintos recursos empleados.

---

² BACHELARD, Gastón. *Ibíd.*, P. 42

3. DESCRIPCIÓN IDEA

La luz a través de la casa.

Casa figura: inmersa en imaginación e importancia cultural. Ha sido y continua siendo un espacio creado por el hombre como respuesta a la más esencial de las necesidades humanas, cobijo o protección.

La luz actúa, se expresa y pone de manifiesto condiciones aparentemente impropias de su existencia. La luz no se reduce a ser mediadora de lo iluminado. Tiene otra finalidad, término último de su propia corporeidad. Ser luz en la luz. Es decir, la luz deja de estar dentro y fuera de las cosas. Y en ese sustantivarse consiste su verdadera esencia.

El significado de la luz es, por un lado, esencialmente un descubrimiento personal; por el otro, cada hombre descubre lo que espiritual y culturalmente estaba preparado para descubrir. Pero subsiste un hecho que nos parece fundamental: sea cual fuere la ulterior integración ideológica, un encuentro con la luz produce una apertura en la existencia del hombre revelándole o esclareciéndole el mundo del espíritu.

Cuando me planteo la idea, pienso en mí misma con respecto a los demás, ¿cómo soy, cómo me siento, cómo me ven los demás? ¿Cercana, lejana, acojo, doy cobijo? Dando vueltas a esa misma idea, surge de nuevo ese símbolo que me ha venido rondando desde hace un tiempo: La casa. Porque casa significa protección, gozo y calidez en contraste a lo que asociamos al “fuera de, lejos de” casa: dificultad, peligro o incluso lucha. “La casa es un cuerpo de imágenes que dan al hombre razones o ilusiones de estabilidad”³.

La pérdida de casa representa la pérdida de mundo. La pérdida de casa también es la destrucción del espacio originario de identificación teniendo como consecuencia la imposibilidad de los demás espacios de relación.

Para Bachelard el carácter femenino es esencial en el momento de caracterizar a la casa, aquél relacionado con la acogida, la dulzura y la relación afectiva hacia los demás y hacia las cosas.

---

³ BACHELARD, Gastón. *Ibíd.* P., 48

La casa es tal por el recibimiento humano “En el tú de la familiaridad, lenguaje sin enseñanza, lenguaje silencioso, entendimiento sin palabras, expresión en el secreto”⁴.

Mi yo es mi casa y necesito que alumbre, que tenga luz propia, pero que esa luz no moleste, que sea cercana, que llegue a los demás. Ya se me escapa... No soy sólo yo, también es mi obra, algo que nace de mí y quiero que diga algo, que atraiga, que sea como un faro de tierra. La luz le dará calidez, ternura y brillo de estrella.

Pienso cómo iluminarla, se me ocurren una y mil ideas, hasta que descubro medio en sueños, cuál es la que me atrae.” El ensueño es por sí solo una instancia psíquica que se confunde demasiado frecuentemente con el sueño. Pero cuando se trata de un ensueño poético, de un ensueño que goza no sólo de sí mismo, sino que prepara para otras almas goces poéticos, se sabe muy bien que no estamos en la pendiente de las somnolencias”⁵.

Vuelvo una y otra vez a la idea de la casa. ¿Cómo hacerla? ¿Qué forma debe tener? se me viene a la memoria, aquella casita a dos aguas que una gran mayoría hemos trazado en nuestros dibujos infantiles y al mismo tiempo, la que tantos autores han utilizado y siguen utilizando en sus obras. Una casita de madera, material noble y sencillo, es una casa y a la vez un estuche, el estuche de la vida. “La casa debe ser el estuche de la vida, la máquina de la felicidad”⁶.

Una casa con espacios abiertos por donde salga la luz, la luz del interior, la que ilumine al que la vea, la que marque un camino, la que esté siempre encendida, la que dé calidez, fuerza, alegría...

---

⁴ LEVINAS., E. *Totalidad e infinito. Ensayo sobre la exterioridad*, Salamanca, Sígueme, 2006, p.173

⁵ BACHELARD, Gastón. *Op.* P.13

⁶ LE CORBUSIER, *Hacia una arquitectura*, Madrid, 2006

4. DESCRIPCIÓN, PROCESO DE INVESTIGACIÓN PLÁSTICA

Empiezo el proceso de investigación plástica, en el que he ido pasando por diferentes etapas. Desde bocetos para concebir la forma, determinar su tamaño, buscar los materiales idóneos, realizar maquetas, hacer pruebas con distintas luces, etc.

4.1. BOCETOS: dibujos rápidos de lo que luego llegará a ser un dibujo definido o la obra final en sí.

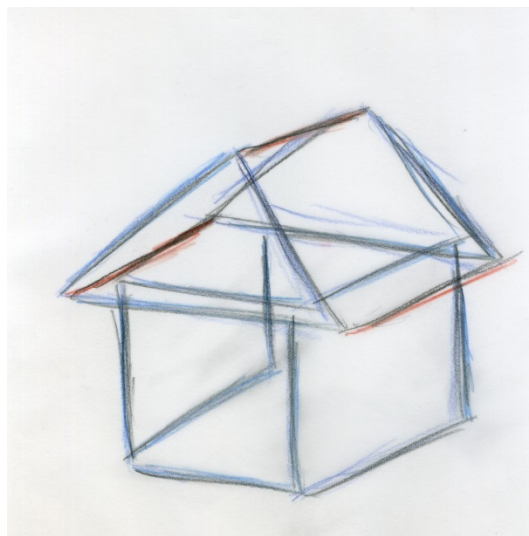

Fig. 1 Boceto casa.

Fig. 2 Boceto casa con espacios abiertos.

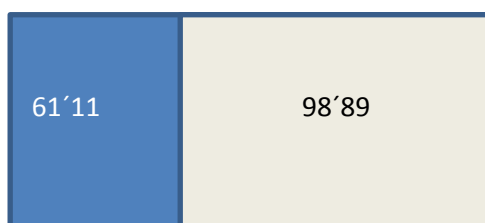

4.2. FÓRMULA PARA DETERMINAR EL TAMAÑO DE LA OBRA

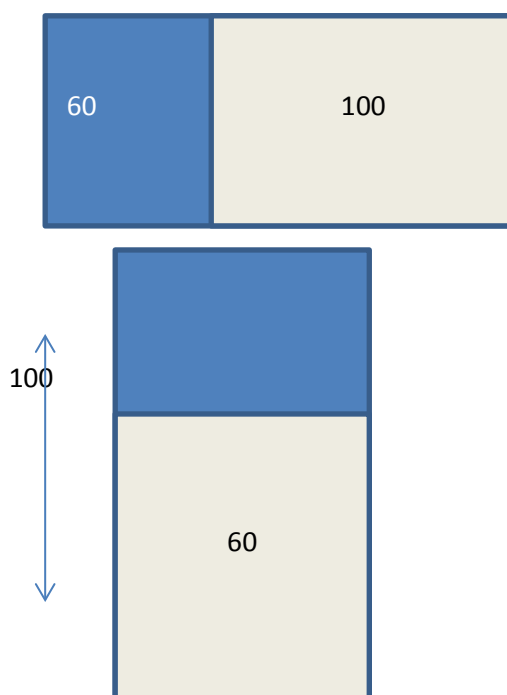
La proporción áurea, también conocida como proporción divina o número áureo, es posiblemente la más conocida medida proporcional que existe. Esta relación de medidas se encuentra en muchos de los elementos de la naturaleza (incluido el cuerpo humano) y es considerada una de las más bellas proporciones, que ha seguido siendo utilizada en elementos de la cotidianidad.

Quiero que el lateral de la casa tenga 100 cm. aplico la fórmula:

$x = \frac{1+\sqrt{5}}{2} = 1,61803398874989...$	161'80 $\longrightarrow$ 160 $\longleftarrow$ 61'80
--	---

Redondeo un poco para evitar trabajar con decimales en formas que pueden descuadrar al repetirse.

Para la altura, doy la proporción en 100 (60-40) parte baja y alta de la casa.

4.3. ADECUACIÓN DE PROPORCIONES

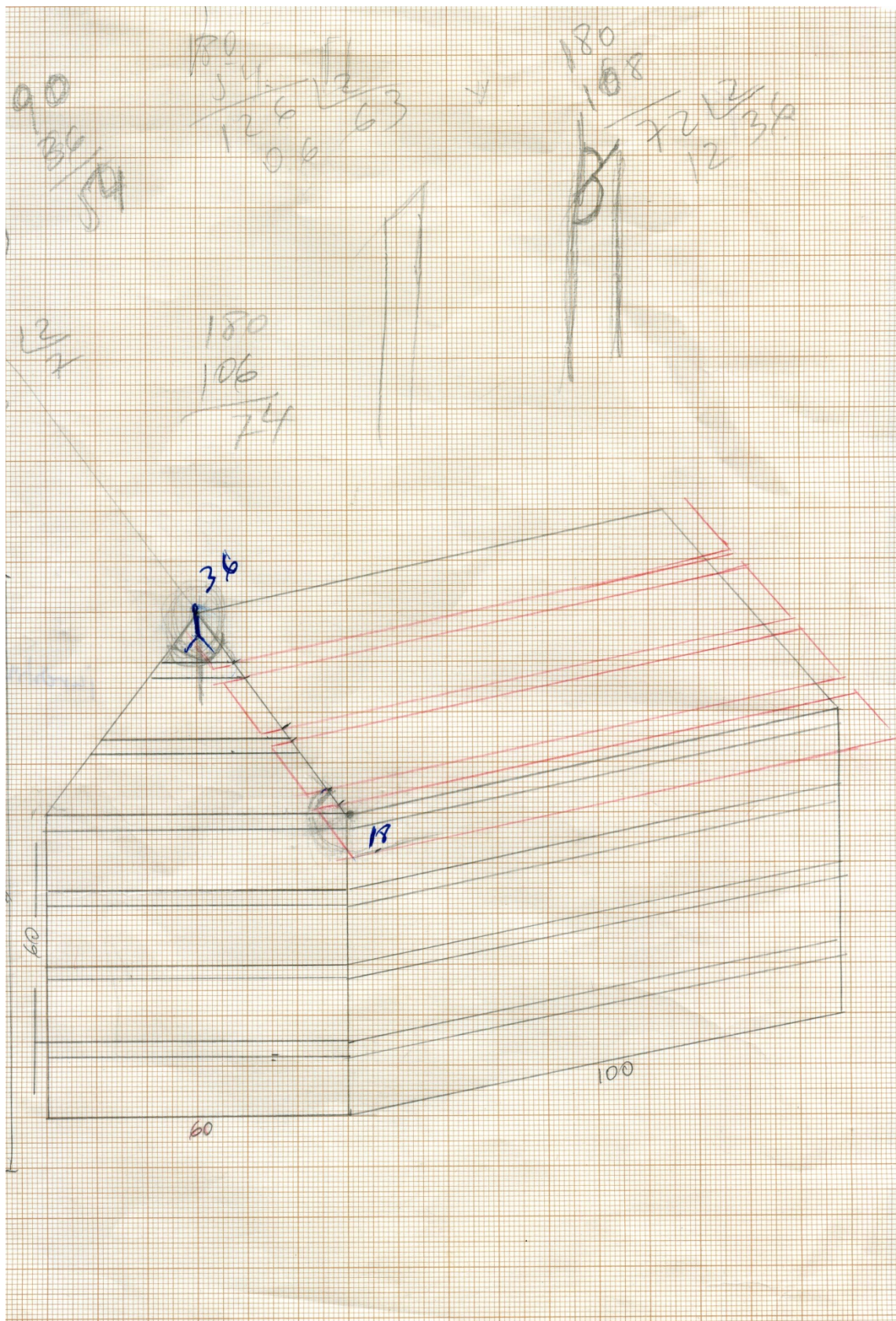

Fig. 3 Nuevo boceto con las proporciones.

4.4. MAQUETAS

Hago una maqueta con tiras de contrachapado natural de 4`5 cm., buscando la proporción y en una medida algo menor de 1/3 a la obra final.

Fig. 4 Maqueta parte trasera.

Fig. 5 Maqueta. Parte delantera.

4.5. IDONEIDAD DE MATERIALES PARA REALIZAR LA OBRA

Utilizo listones de pino de un grosor de 4'5 x 4'5 cm., para el armazón que va a servir de estructura, y chapón marino cubriendo esa estructura cortadas a un ancho de 15 cm x 1 cm de grosor, montadas con espigas ensambladas y pegadas con cola blanca.

Quiero éste tipo de materiales, para dejar su acabado de forma natural, a vista de la madera.

Fig. 6 Listón de Pino.

Fig. 7 Chapón marino.

4.6. DETERMINACIÓN DE ANGULOS CON AUTOCAD

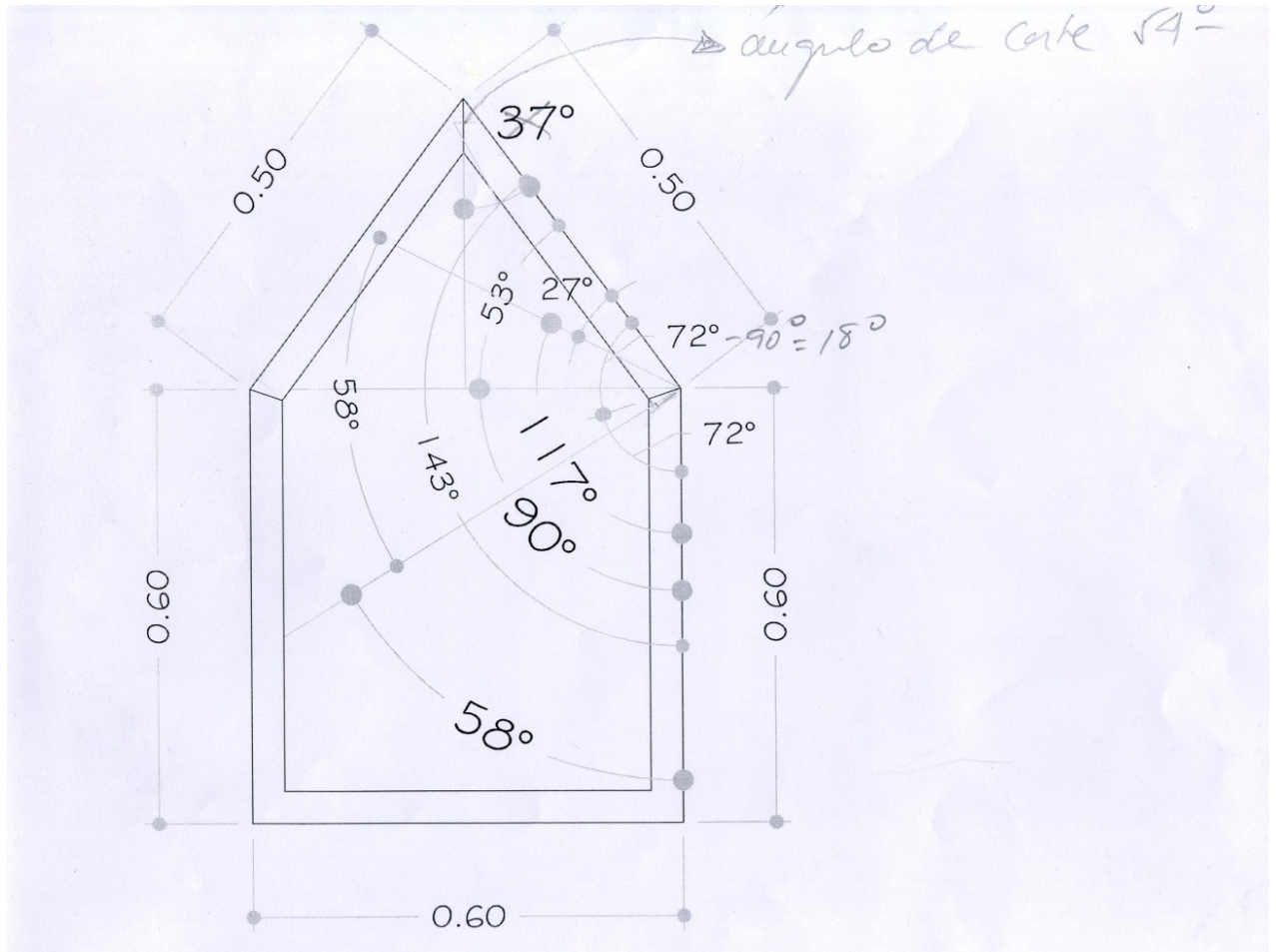

Fig. 8 Trazado de ángulos de la estructura de la casa.

4.7. PRUEBAS DE ILUMINACIÓN

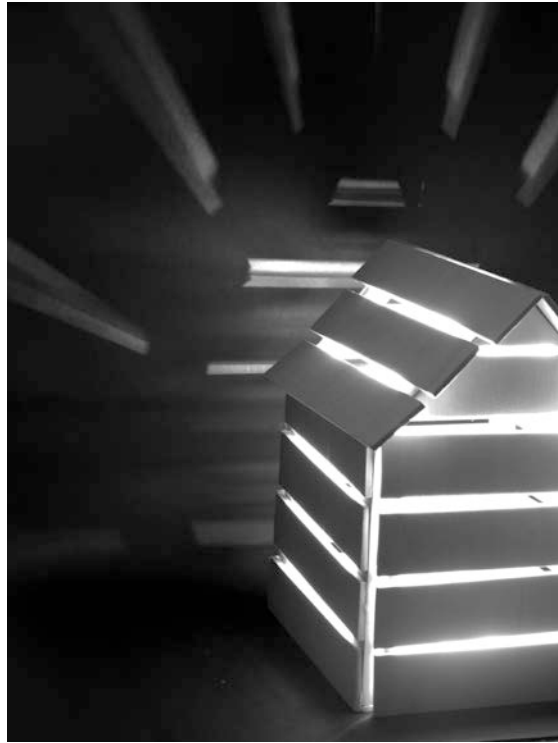

Fig. 9 Probando con luces alógenas blancas.

Fig. 10 Probando con bombilla de Led roja.

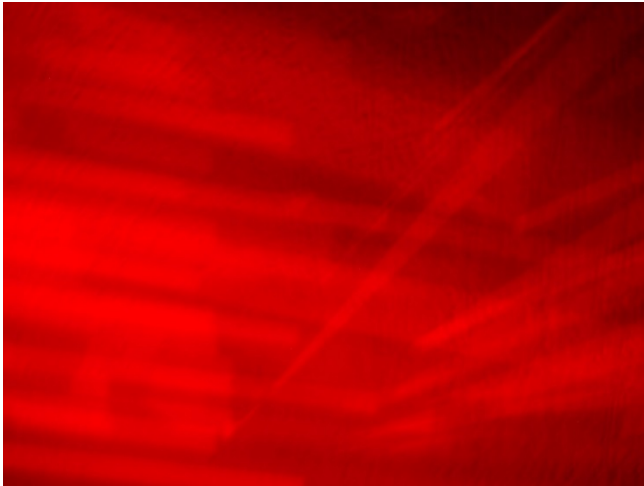

Fig. 11 Reflejos pruebas con tiras de Leds rojos.

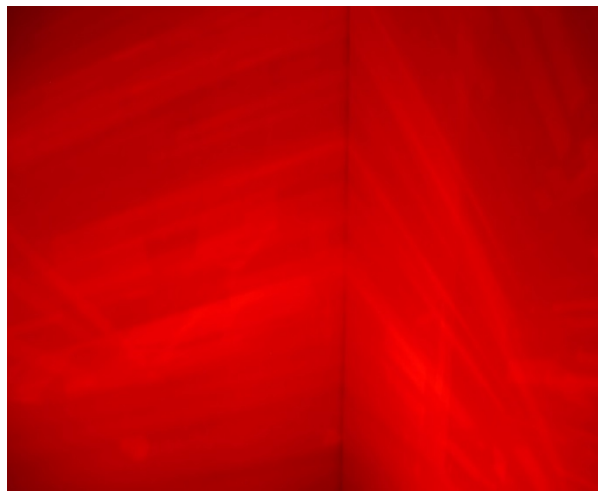

Fig. 12 con leds rojos, otro ángulo de prueba.

Fig. 13 Reflejos con tiras de Leds azules.

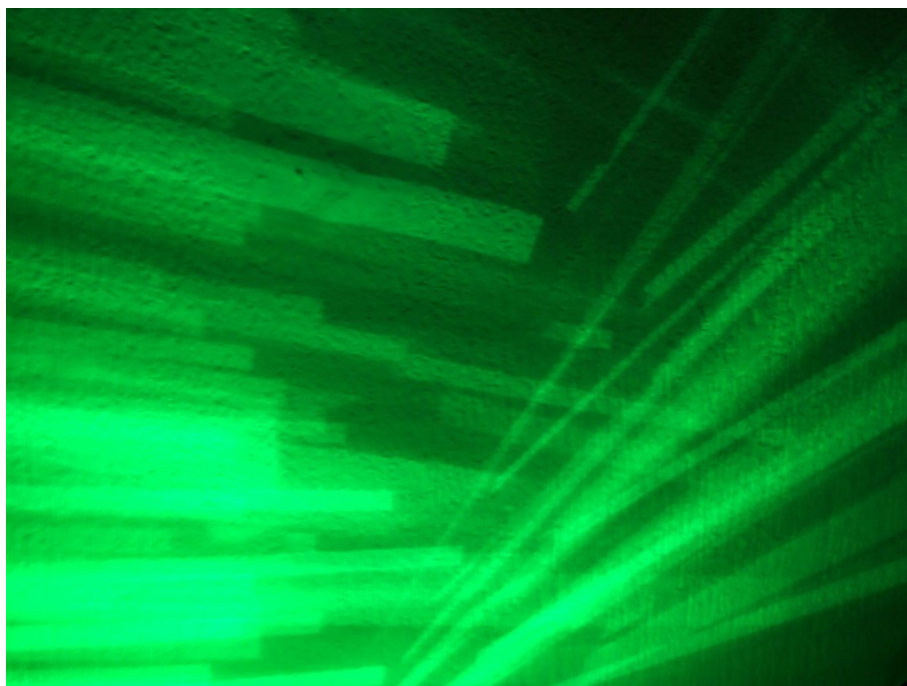

Fig. 14 Reflejos con tiras de Leds verdes.

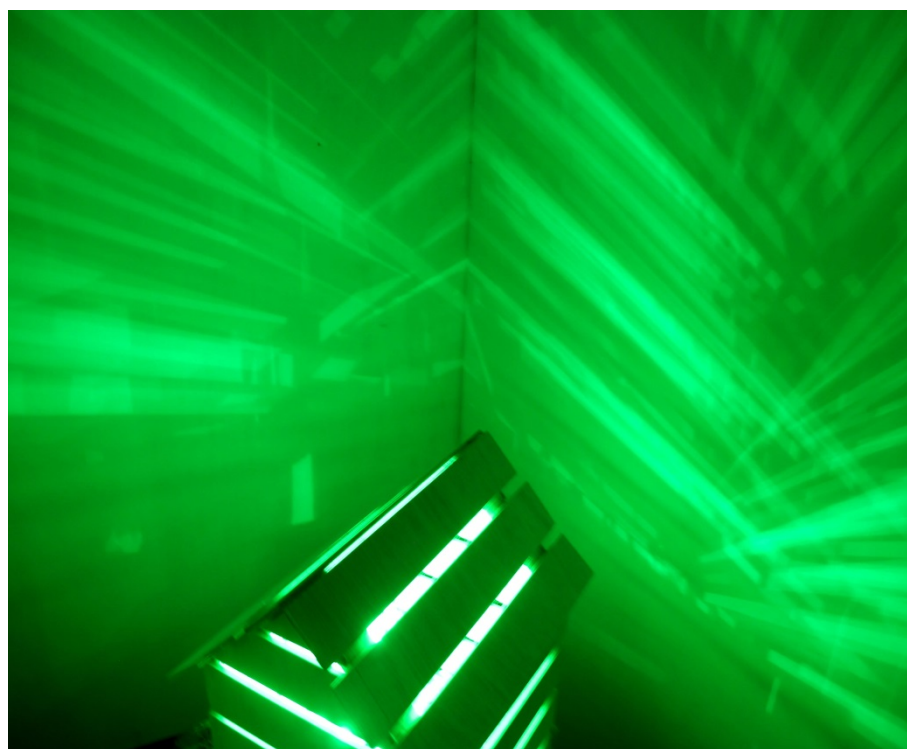

Fig. 15 Reflejos en pared con leds verdes.

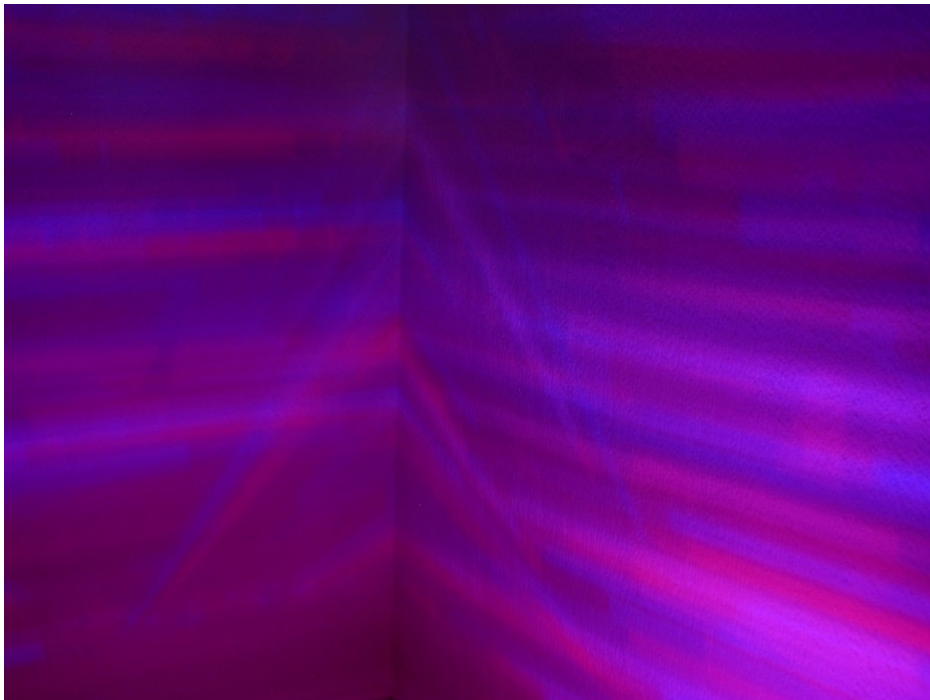

Fig. 16 Reflejos Leds violeta.

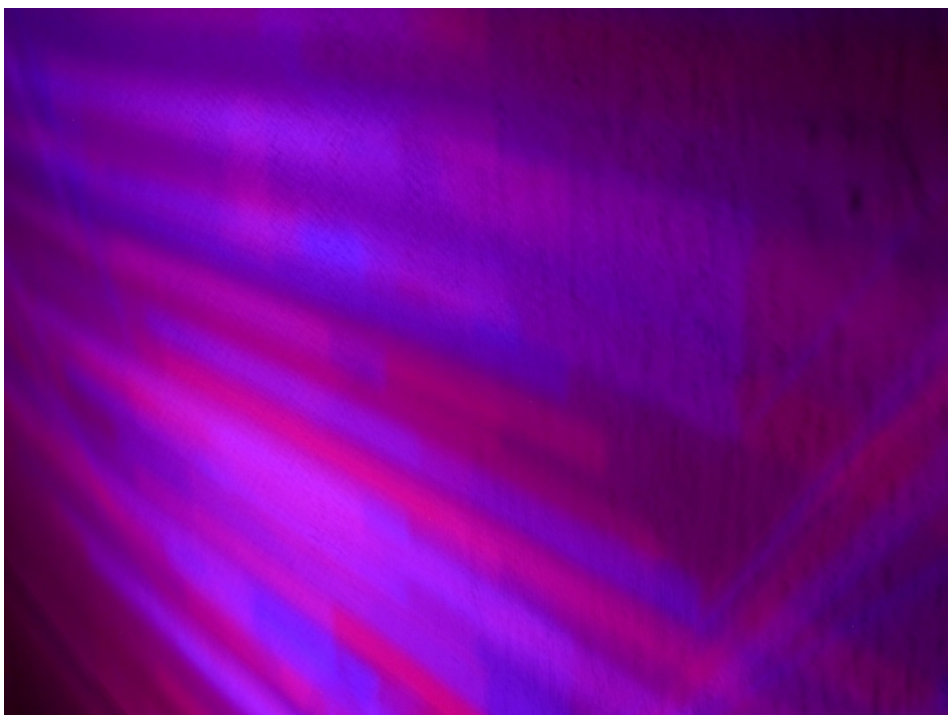

Fig. 17 Reflejos violetas.

Fig. 18 Tubos Fluorescentes del interior de la casa.

Fig. 19 Tiras Leds luz blanca.

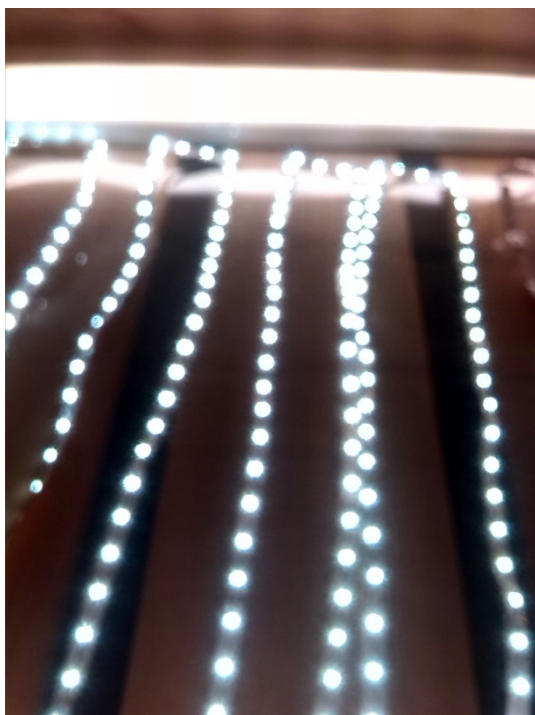

Fig. 21 Luces de Leds y Fluorescentes juntos.

Fig. 20 Luces Leds y Fluorescentes con difusor.

4.8. CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA

Empiezo cortando las maderas en láminas de 100 x 15 x 1 cm., para formar los laterales, 60 x 15 x 1 cm., Para formar las partes frontal y trasera, 110 x 60 x 1 cm., para formar los tejados, y varias medidas de largo por 15cm., de alto por 1 cm., de grosor para los ángulos que forman las dos aguas de los tejados. Seguidamente se cortan los listones de la estructura.

Fig. 22 Cortando los ángulos de la estructura, en ingletadora.

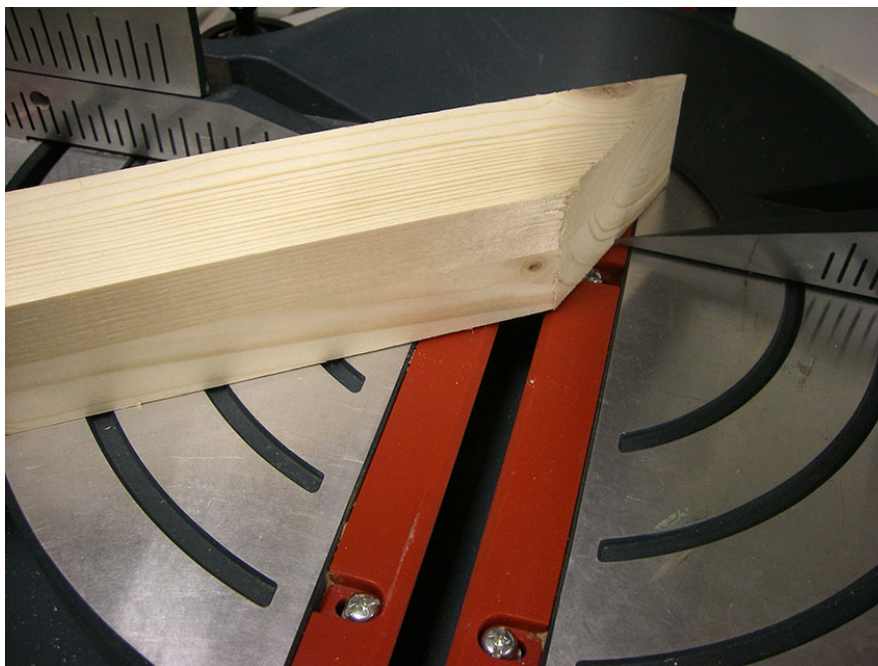

Fig. 23 Cortando a inglete las partes estructurales que forman el tejado.

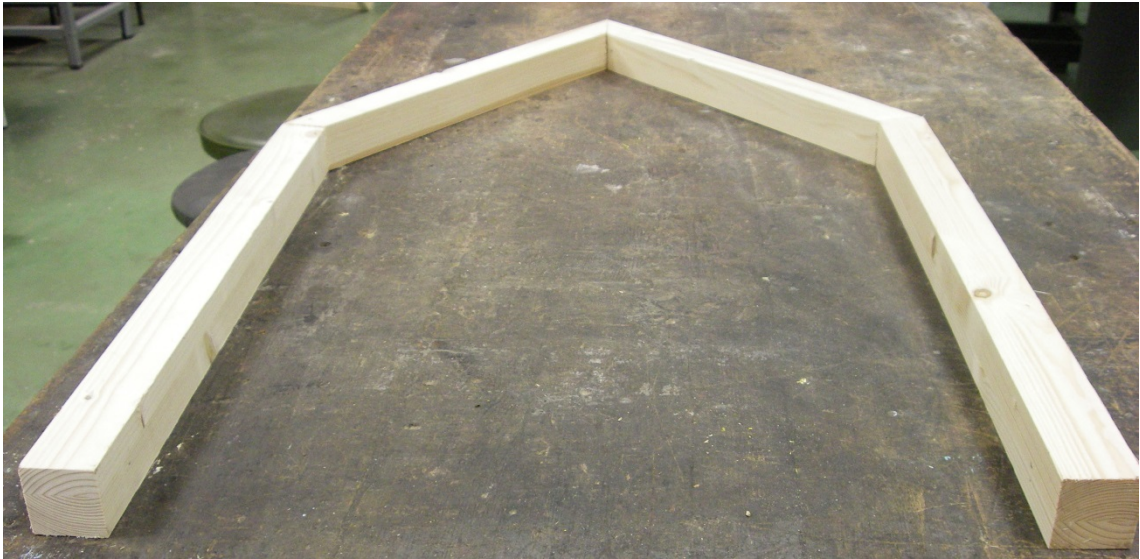

Fig. 24 Planteando la estructura de la casa.

Fig. 25 Empezando a construir con listones el lateral de la casa.

Fig. 26 Haciendo agujeros con el taladro de mano, para insertar espigas.

Fig. 27 Sujetando las tablas .con sargentos para encolar

Fig. 28 Exterior parte trasera.

Fig. 29 Interior parte trasera.

Fig. 30 Sujetando con sargentos para encolado.

Decido ponerle un pequeño corazón a la casa. Un corazón que su tamaño se relacione con ella, como se relaciona en el cuerpo humano, es decir: dieciocho veces el puño de un hombre ,era el canon del cuerpo humano para los antiguos egipcios, teniendo en cuenta que “el carácter femenino es esencial en el momento de caracterizar a la casa”⁷. Su tamaño será el resultado de dividir la casa entre dieciocho y darle un poquito más, ya que el tamaño del corazón se considera como el de un puño del hombre.

Más adelante, en relación al cuerpo humano, los griegos y romanos estudiaron las proporciones que se consideraron armónicas. Leonardo Da Vinci estudió estas proporciones y las plasmó en un dibujo titulado "Las proporciones del hombre".

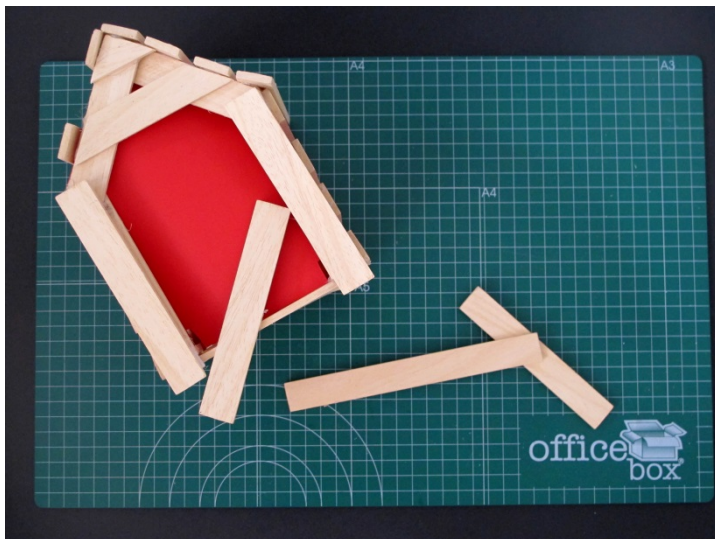

Fig. 31 Corazón interior parte delantera

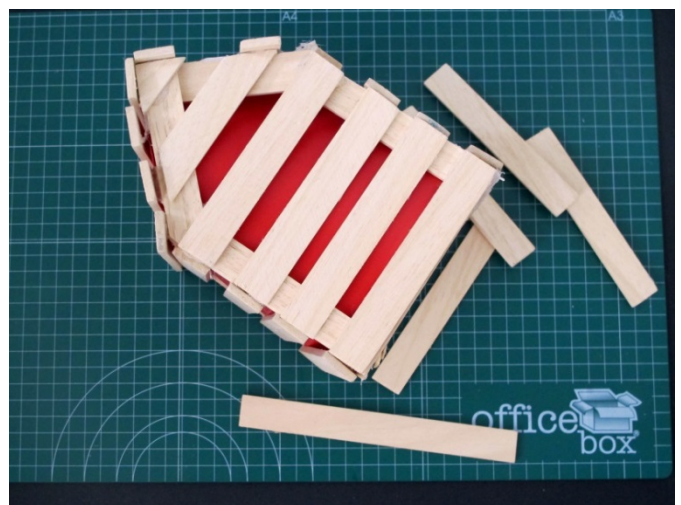

Fig. 32 Corazón parte trasera

⁷ Último párrafo, Página 7 de éste documento

Quiero que la casa se eleve sobre el suelo, para que a la vez ilumine también hacia abajo, pero al mismo tiempo debe tocarlo, o sea, arriba pero con los pies en la tierra.
De ésta forma, pienso en una especie de soporte, de zancos que le den altura.

Fig. 33 Detalle soporte que sostiene elevada la casa.

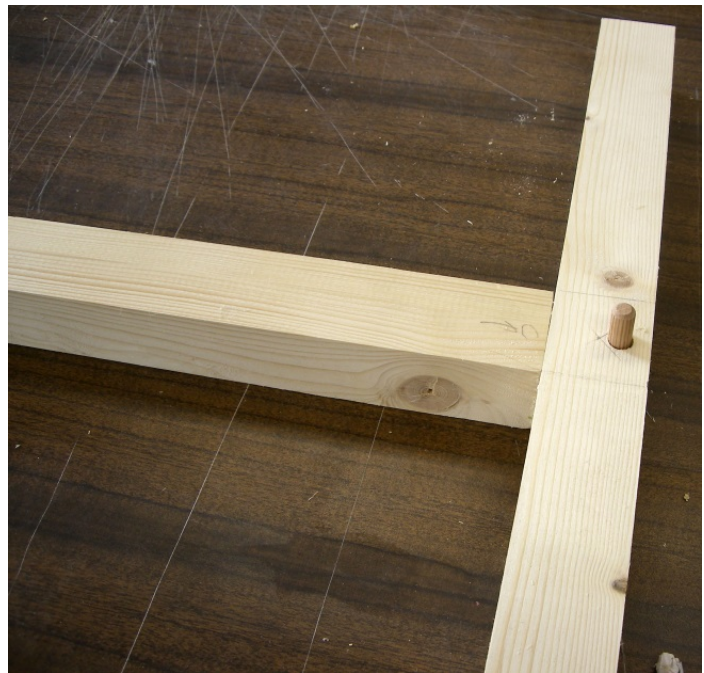

Fig. 34 Ensamblaje con espigas de los distintos listones del soporte.

5. INVESTIGACIÓN TEÓRICO-CONCEPTUAL

La elección del tema de la presente investigación, la luz y el espacio soñado, surge progresivamente de la experiencia personal, enriquecida con los conocimientos procedentes de los estudios de estos años en Bellas Artes.

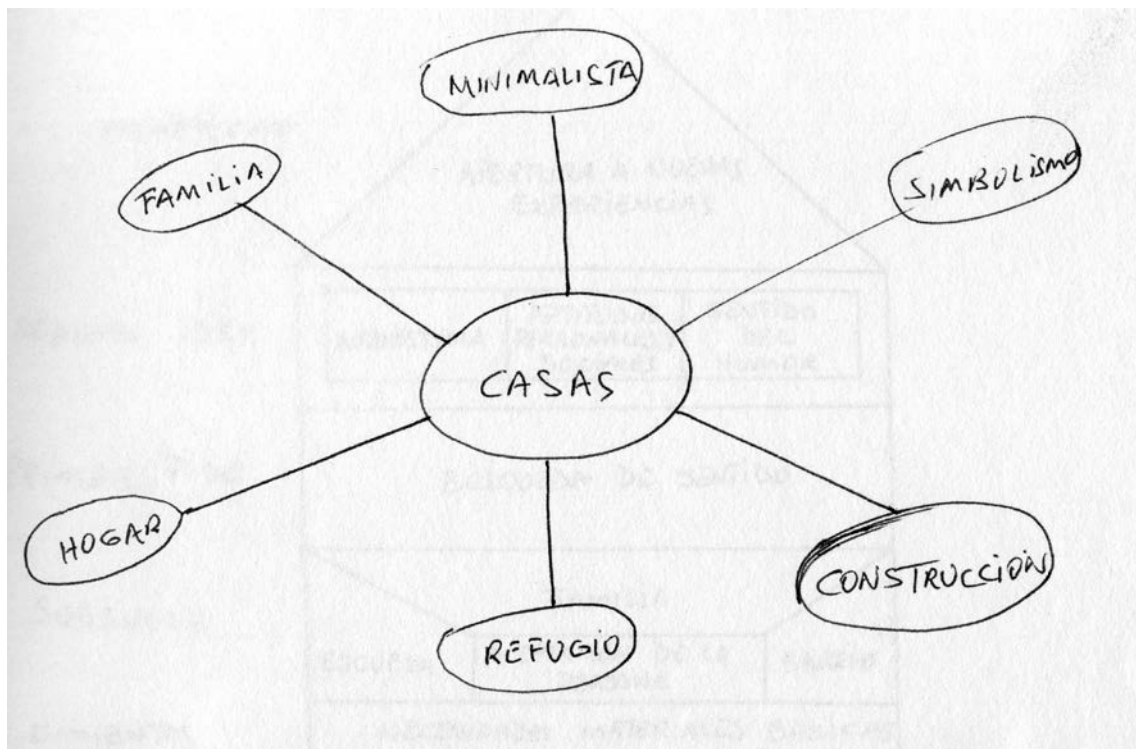
Definiciones:

Casa: Edificio para habitar en él y defenderte de las inclemencias del tiempo.

Hogar: Lugar donde un edificio o grupo habita creando en ellos la sensación de seguridad y calma.

Refugio: Lugar protegido al que uno se retiraba huyendo en retroceso.

Casa metáfora: Símbolo del espacio vital, de nuestra identidad. Lugar donde guardamos recuerdos y secretos; anhelos y deseos.

Traté de seguir ésta idea tan difusa y encontré muchas definiciones; autores conceptos, espacios, con ese nombre. Unos afines a mí y otros no, dibujé mapas mentales con el nombre de casa. La forma daba vueltas en mí, pero yo buscaba algo más.

“La casa a observar, se convierte en un lugar en el que quizá nos encontremos dentro formando parte del objeto”⁸.

Yo tenía el objeto pero buscaba la forma, no era sólo la imagen de casa, sino algo que te llama, que encuentras, que tiene sello propio, personalidad, “algo especial” que te atrapa, que vive contigo además de tú en ella.

Trabajando y buscando volví a la pequeña “luz” que tuve al principio de todo, que la casa alumbra, que guíe el camino, que proyecte a través de ella, que dé lo que tiene dentro. Ése era el ruido que daba vueltas en mi cabeza. Quizá eso ha sido una constante en mi vida. Tanto la luz física como la luz del espíritu han habitado en mi casa. Y me pregunto:

¿Cuál es el corazón de una casa? ¿Su alma? ¿Por qué se dice que una casa es bonita o fea? Y me digo... ¿Por qué no ponerle un pequeño corazón? ¿No será eso, su forma de habitarla? La luz que desprende, la luz que te llama, que te acoge...

Luego pienso... La luz es el tema, pero la luz de mi yo, que ilumina, sorprende y engancha, a la vez que genera sombras o inseguridades.

“La luz debe sorprender, emocionar y provocar diferentes estados de ánimo”⁹.

"La Arquitectura es el encuentro de la luz con la forma"¹⁰. Degenero la Arquitectura con el contraluz.

---

⁸ KLINKUM, Hanneke. *sculptures, drawings and etching*

⁹ FERRATER, Carlos. *La luz es el tema*. Revista Diagonal nº 25. Artículo. Oscar Linares de la Torre.

La luz se comporta como onda para su propagación, mientras que cuando interactúa con la materia, la luz tiene un carácter corpuscular.

Es una perturbación de carácter electromagnético, que se transmite en el vacío gracias a las propiedades de éste, sin que sea necesaria la presencia del éter para su transmisión.

La luz emitida por las fuentes luminosas es capaz de viajar a través de materia o en ausencia de ella, aunque no todos los medios permiten que la luz se propague a su través. En ésta investigación he ido descubriendo los atributos de la luz.

- **Brillo:** es la sensación de intensidad física.
- **Tono:** es el color puro que define la luz.
- **Saturación:** es el ancho de banda de la luz que estamos visualizando.

"La Luz tiene una enorme capacidad de transformar un lugar. El uso de la luz como medio artístico, y en un edificio como un lienzo, puede cambiar una calle en una ciudad de una manera oscura a un lugar atractivo, fascinante"¹¹.

5.1. Creaciones artísticas de luz realizadas por artistas contemporáneos

La luz es una constante en el arte. Si hablamos de artistas que trabajan con la luz básicamente podríamos citar a todos, desde el último y más evolucionado programador hasta al mismísimo Leonardo Da Vinci.

A partir de los experimentos que llevaron a Frank J. Malina a trabajar con la luz artificial como medio de expresión en el trabajo artístico, aparecen una serie de obras de arte que trabajan con la luz artificial en muy diversas formas, enmarcadas en lo que denominamos "Light Art". Como apunta Frank Malina, de las obras que trabajan con la luz artificial distinguiremos dos grandes grupos, los que realizan objetos emisores de luz buscando la belleza estética en la forma de la pieza, y los proyectos en los que la luz no es visible, sino que se trabaja como vehículo para la transformación de la percepción del espacio donde se ubica.

---

¹⁰ LE CORBUSIER. *Toward an Architecture*, Madrid 2007

¹¹ PEARSON ,Gareth

5.1.1. Dan Flavin

El *Light Art* participa de la ilusión. La ilusión se basa en el hecho de que nada significa lo que parece significar: “hay una especie de ausencia interior de todo a sí misma, que es una ilusión”¹². Dan Flavin probablemente ha experimentado esto que Baudrillard pensaba más que cualquier otro artista de luz. Desde la década de 1960 uno de las estrategias favoritas de Flavin ha sido hacer que nuestro ojo vea los colores que no existen. Juega con la ilusión óptica, con las características físicas de la visión. En su pieza O.T., Flavin coloca dos tubos fluorescentes de color rojo en posición horizontal frente a nosotros, y un tubo de color azul y otro amarillo, en posición vertical, entre los horizontales, enfrentados a la pared blanca tras la pieza. Las luces amarillas y azules proyectadas sobre la pared blanca nos ofrecen percepción de la pared de color verde, que no está allí.

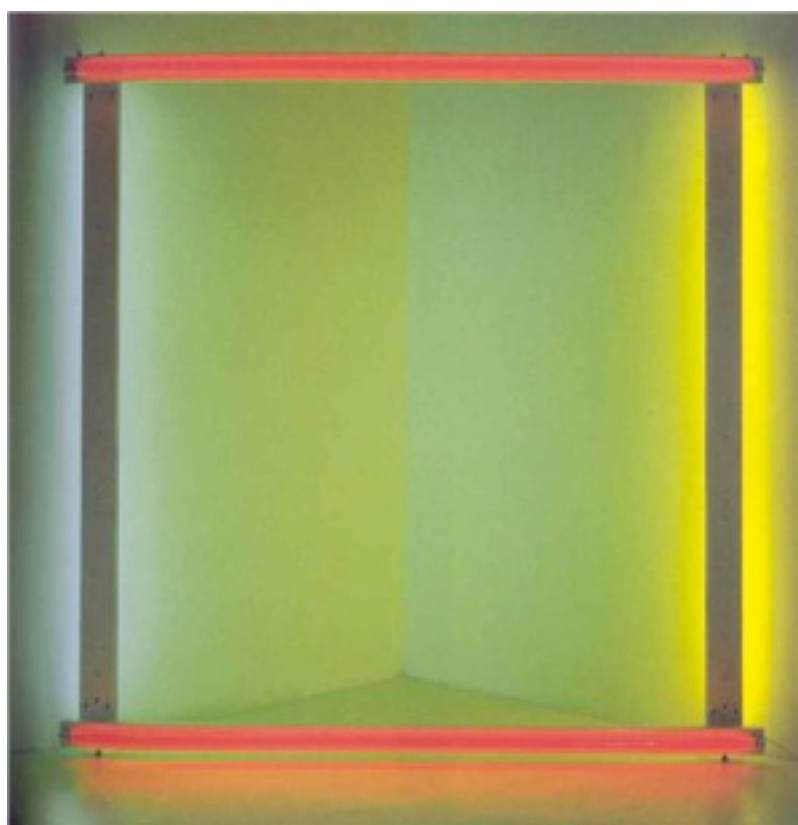

Fig. 35 O.T. Dan Flavin. 1969

Lo cojo como referente, por la proyección de luz en la pared a través de los fluorescentes, ya que he probado también con reflejos de luz coloreada.

---

¹² BAUDRILLARD, Jean. *Art and Artefact*. London: Sage. 1977

5.1.2. Bruce Nauman

En el mismo método de investigación con luz artificial ubico el trabajo de Bruce Nauman, con su pieza *Green Light Corridor*, en la que sitúa por encima de un espacio muy estrecho delimitado por dos paredes verticales, dos líneas de tubos fluorescentes blancos sobre las dos paredes blancas que delimitan el corredor. En este trabajo se crea la ilusión de color basándose en la cercanía de las dos superficies blancas. Así como se producen los procesos de reflexión y refracción de alta intensidad de la luz, los conos y bastones¹³ en nuestros ojos reciben esa luz y nos hacen ver el espacio de un color verde claro que nunca estuvo ahí. Esto sirve para poner de relieve que el color realmente no existe, y por ello permite que el trabajo del “Light Art” pueda jugar con la ilusión de las apariencias. La ciencia de la luz misma se expone como ilusión en obras como estas.

Fig. 36 Green light Corridor. Bruce Neuman

También utiliza el sistema de fluorescentes, uno de los sistemas que utilizo en mi obra.

---

¹³ Conos, son células sensibles a la luz, situadas en la retina de los vertebrados, bastones o bastoncillos, son células foto receptoras de la retina, responsables de la visión de baja luminosidad.

5.1.3. James Turrell

El revolucionario uso de la luz en el trabajo de Turrell se traduce en experiencias tanto físicas como ópticas, que requieren al visitante pasar entre cinco a veinte minutos con una obra, solo o en compañía de un número limitado de espectadores. Sus preocupaciones estéticas son bastante específicas: el uso de la luz como un material que afecta el medio de la percepción; explorar un lenguaje formal refinado, basado en la geometría; la óptica y los efectos emocionales de color; la interacción entre lo sólido y lo etéreo; el énfasis en ambientes tranquilos, casi reverentes, para la introspección y la reflexión.

Sobre la base de su investigación temprana en la privación sensorial -en particular el efecto Ganzfeld,¹⁴ bajo el cual los espectadores experimentan campos de color no modulados y desorientadores-, Turrell persigue un estado de visión reflexiva que él llama “verse a sí mismo viendo”, en el que uno se da cuenta de la función de los propios sentidos y de los aspectos materiales de la luz.

“La luz es una sustancia poderosa”, explica Turrell. “Tenemos una conexión primaria con ella. Pero, por ser algo tan poderoso, las situaciones para sentir su presencia son frágiles.... Me gusta trabajar con la luz de manera que se sienta físicamente, que se sienta su presencia habitando un espacio. Mi deseo es crear una situación a la que pueda llevar al espectador y dejarlo ver. Que se convierta en su experiencia”, agrega.

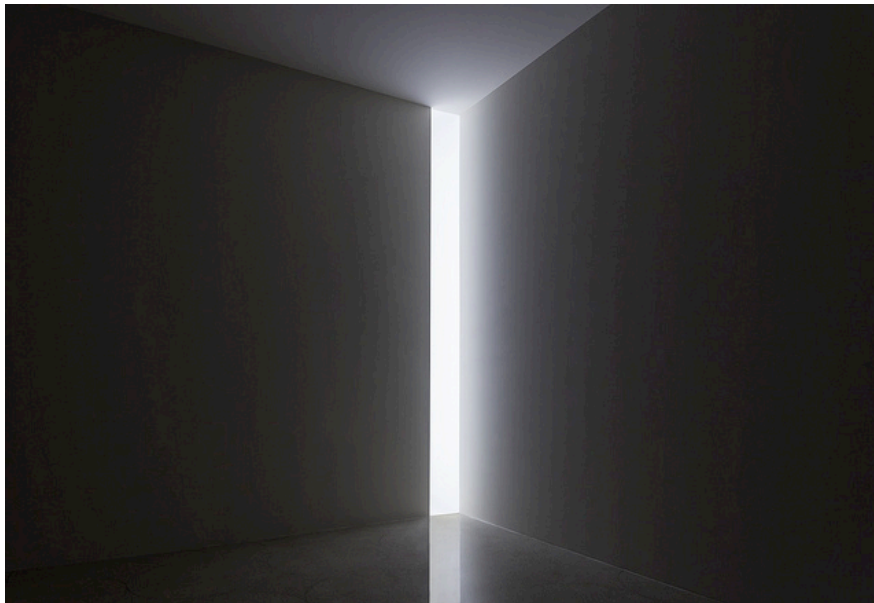

Fig. 37 James Turrell.

---

¹⁴ El efecto Ganzfeld, es un fenómeno de percepción causada por la exposición a un campo de estimulación uniforme no estructurada.

Fig. 38 James Turrel.

5.1.4. Jesús Marín Clavijo

“Desde el punto de vista de la arquitectura, las proyecciones de luz que entran por las ventanas producen volúmenes, distintas trayectorias que son las que estoy investigando. Esas proyecciones son las que envuelvo, con distintos materiales como aluminio, plástico o caucho”. Desde el punto de vista conceptual declaró que “la luz lo es lo que da sentido a todo en el arte, no hay escultura si no hay luz”¹⁵.

Fig. 39 Escaleras de Jacob, Jesús Marín Clavijo.

Con el mismo elemento de la luz pero con otro sentido conceptual, Jesús Marín realiza una serie de acciones en las que construye y reconstruye el espacio interior de una sala. Con el movimiento continuo y la captación permanente de la cámara fotográfica, se generan esculturas espacio-temporales cuya vida es el tiempo de duración de la acción concreta y la única forma de percibirla es mediante su huella en el documento gráfico.

---

¹⁵ MARÍN CLAVIJO, Jesús. *La voz Digital*. Jerez. 2010

Fig. 40 Jesús Marín Clavijo.

Me sirve de referente esa luz , tanto natural como artificial y los efectos que provoca en forma de trazos lineales, algo que he ido buscando en mi obra.

5.1.5. Chris Fraser

La luz es quizás el elemento más básico para el ser humano, no sólo es vital para el desarrollo de nuestra vida en un nivel medioambiental, sino que además nos completa físicamente, ya que la luz es la que nos permite distinguir volúmenes, colores, sombras, texturas, etc. Pero aparte de ser un elemento clave de estudio para la física, también es un perfecto medio de exploración para el arte. Así lo debe considerar Chris Fraser, un joven artista norteamericano cuya obra se basa en la experimentación con luz y su filtración en espacios a través de agujeros y ranuras.

La obra de Fraser necesita de luz para existir, pero tampoco podemos obviar el "recipiente", es decir: la arquitectura, protagonista en la sombra de un juego sutil de formas abstractas y colores que evolucionan según la hora del día o la disposición de lámparas, en el caso de instalaciones en espacios cerrados. Chris comenzó su carrera como artista profesional en el año 2009, y es en el año 2012 cuando más se ha prodigado en exposiciones tanto individuales como colectivas.

Fig. 40 Creación Chris Fraser

Es el referente que hace más fuerza en mi obra, También me baso en la experimentación con luz y su filtración en espacios a través de agujeros y ranuras.

5.1.6. James Nizam

En su serie “Forma de Pensamiento”, Nizam aprovecha los rayos del sol y los retuerce en formas geométricas: un cubo, triángulos superpuestos, un tetraedro. Al trabajar en un estudio oscuro, el artista dejó un solo haz concentrado y documentó su movimiento, desviándolo entre espejos precisamente en ángulo alrededor de la habitación. Incluso con la ayuda de la niebla artificial para resaltar su presencia, el rayo de luz fue sólo detectable durante unos 3-5 rebotes; Para las construcciones más complicadas Nizam registra la luz a través de múltiples exposiciones y el tiempo, con la colocación de espejos cuidadosamente calibrados.

Esta suave inundación de la luz que se abre camino en diagonal a través del cuarto, usa el espacio en sí mismo como una cámara fotográfica, un dispositivo de creación de imágenes y la grabación de la respuesta a la existencia de la luz. En este caso, las funciones de luz en sí misma como material y objeto.

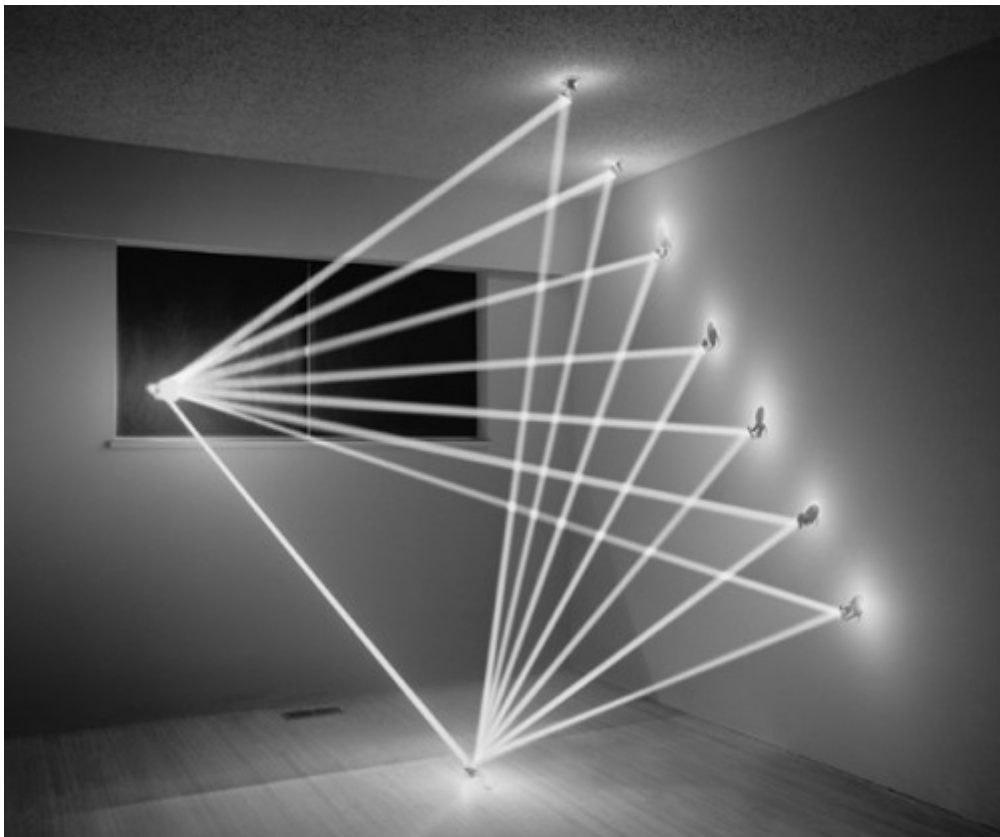

Fig. 41 James Nizam

Lo tomo como referente, por los movimientos de luz que provoca en paredes, suelos y techos.

5.1.7. Eliasson Olafur

La trayectoria artística de Olafur Eliasson es una de las más consolidadas del panorama actual. A pesar de su juventud, el artista danés crea proyectos para los museos más importantes del mundo y su obra se expone en numerosos países. En su trabajo pone en práctica principios científicos para crear efectos, en los que incorpora elementos naturales como la luz, el agua, el hielo o la lava. Eliasson tiene interés por el paisaje y el entorno, la arquitectura y las filosofías utópicas, por ello a menudo realiza esculturas e instalaciones, algunas de ellas de grandes dimensiones y situadas en espacios públicos.

Fig. 42 Eliasson Olafur

Conecto con él como referente, por su manera de proyectar la luz, las formas que crea.

En el espacio del Palacio de Cristal, Eliasson crea un jardín artificial a través de ocho obras. En ellas reúne elementos orgánicos y artificiales para reproducir un microcosmos de apariencia autosuficiente. Cada uno de los trabajos expuestos remite a elementos presentes en la sociedad e incide en la inversión de la perspectiva: el espectador pasa a ser objeto, frente al sujeto que constituyen ahora las obras. De este modo, el primero recibe la experiencia que crea el segundo. Este cambio de mentalidad es la propuesta que realiza Eliasson a los espectadores a través de su trabajo.

5.2. Creaciones artísticas de casas, realizadas por artistas contemporáneos

“La escultura preocupada por la forma y la idea de la casa puede ayudarnos a comprender estructuras básicas que hoy, ya definitivamente, parecen estar caducas. Trabajando sobre las ideas de la casa, estas propuestas intentan reflexionar, casi siempre mediante metáforas, sobre el mundo que los hombres se han construido desde que fueron expulsados del paraíso”¹⁶.

Casa, experiencia, cuerpo, pintura, escultura. La representación de la casa empieza a apreciarse como un valor en sí misma, llega a pasar a primer plano y a convertirse sin concesiones en la temática central. La casa es el cuadro y como tal se reconoce en obras de Ernst Ludwig Kirchner (La casa verde 1907), Paul Klee Casa giratoria 1921, Castillo y sol 1928), Marc Chagall (La casa azul 1920; La casa roja 1917; La casa gris 1917), Las casas de Vistas de Horta de Picasso 1909.

---

¹⁶ SAMANIEGO, Fernando. *12 escultores plantean la idea de la casa como metáfora individual y política*. El País. Hemeroteca.1997.

5.2.1. Rachel Whiteread

Rachel Whiteread es una artista británica conocida sobre todo por crear moldes de objetos domésticos ordinarios y de espacios o elementos arquitectónicos. Mediante el proceso de modelado, intenta capturar el espacio negativo o desocupado.

Las obras de Louise Bourgeois, Bruce Nauman, Carl Andre y Donald Judd han influido en su producción y en la forma en que aborda la escultura y la intervención. En las piezas en las que los objetos domésticos se convierten en toscos dobles del cuerpo humano, las influencias apuntan también al minimalismo y a Eva Hesse. Usando habitualmente materiales industriales como la escayola, la resina y el caucho para crear los moldes, Whiteread crea piezas que conservan la textura y la forma de los objetos originales. En palabras de la propia artista, su obra «trae al mundo espacios olvidados».

Fig. 43 Rachel Whiteread.

Influye en mí por la figura casa y por el hecho de hacerlo con materiales naturales y el intento de recuperar el espacio. En mi caso, paredes, suelo, techo, etc.

5.2.2. Per Barclay

La obra de Per Barclay, de apariencia fría, minimalista y hermética, reflexiona acerca de los límites, miedos y ansiedades con que el hombre contemporáneo se enfrenta a la sociedad, y a las dificultades, desesperanza y pesimismo que empañan la experiencia individual de acercamiento al otro. Para el artista, el efecto de su obra está relacionado con la sensación de que uno queda siempre en el exterior, la obra no le permite entrar. Una sensación de ansiedad que produce una cierta violencia. La obra *Senza titolo* (Sin título) de 2001, configura el icono tridimensional arquetípico de casa, construida en este caso con falsos espejos que permiten ver el interior pero no a través de ella; de este modo, el espectador puede ver el espacio interno pero no puede saber si otra persona mira también al interior desde el lado contrario, creando un juego de ambigüedad entre exterior e interior, intimidad y exposición, habitabilidad y hermetismo. En palabras del artista: Tu mirada puede entrar, pero no ver totalmente a través de la casa, queda atrapada en el interior. La casa ofrece la idea de refugio, de límites respecto al exterior, pero no te oculta de la mirada. No hay nada que pueda quedar oculto, y en ese sentido no hay protección.

Fig. 44 Per Barclay

Referente por su forma arquetípica de la casa, su tejado a dos aguas y de alguna forma la luminosidad, por los materiales que emplea.

5.2.3. Louise Bourgeois

Su deseo siempre latente de renovarse a través de la búsqueda de nuevas y múltiples técnicas y materiales, y su determinación de no ser encorsetada en ninguno de los movimientos artísticos que vio surgir y con los que convivió a lo largo del siglo XX, hicieron que Bourgeois desarrollará un estilo original libre de etiquetas. Y ello a pesar del intento de los historiadores del arte de interpretar su obra desde la estética feminista, cuando no psicoanalítica, y analizar su obra desde el trauma infantil. De la etiqueta feminista Bourgeois siempre quiso desprenderse, recurriendo a las palabras de Simone de Beauvoir de que “una mujer no nace, se hace”. En cuanto al psicoanálisis, Bourgeois siempre se mostró reacia a una disciplina que consideraba que no había hecho nada bueno por las mujeres.

Louise Bourgeois tiene una mirada lúcida, que pone del revés los monstruos para quitatles el miedo.

Fig. 45 Louise Bourgeois

“No soy lo que soy, sino lo que hago con mis manos” Louise Bourgeois¹⁷.

Su casa está encendida. La mía en otra forma, también, desde siempre al conocer su obra, he conectado con ella.

---

¹⁷ FRÉMON, Jean. *Louise Bourgeois mujer casa*. Barcelona Ed. Elba. 2010

5.2.4. Nacho Lobato Aguirre

Escultor y escenógrafo. Entre el arte y la tecnología. Este último aspecto lo tiene Estación Trashumancia, una “casa de muñecas” de cristal instalada en el patio del Museo López Villaseñor de Ciudad Real, en la que cualquier persona puede entrar y hacerse una foto en su interior con su móvil. Cristales de colores le dan el aspecto de buscar nuevos aspectos a los ‘selfies’ **los autorretratos realizados con un Smartphone y que el artista imprimirá para crear con ellos una exposición de las personas que han pasado a esta estación y han enviado sus autorretratos a una página de Facebook creada para ello.**

Es para mí un buen referente, pues creo que mi obra tiene mucho de escenográfica. Él pone en escena la cámara o el móvil, y yo pongo la luz. La escultura es también una casa.

6. DOSSIER GRÁFICO

- . **Título:** La luz y el espacio soñado.
- . **Fecha:** 2014
- . **Dimensiones:** 175 x 100 x 60 cm.
- . **Soporte:** Madera de Pino y Chapón Marino.
- . **Vista:** Frontal

- . **Título:** La luz y el espacio soñado.
- . **Fecha:** 2014
- . **Dimensiones:** 175 x 100 x 60 cm.
- . **Soporte:** Madera de Pino y Chapón Marino.
- . **Vista:** lateral.

- . **Título:** La luz y el espacio soñado.
- . **Fecha:** 2014
- . **Dimensiones:** 175 x 100 x 60 cm.
- . **Soporte:** Madera de Pino y Chapón Marino.
- . **Vista:** Primer plano lateral.
“Se enmarca parte del encuadre, para darle importancia al efecto lumínico en la pared”.

- . **Título:** La luz y el espacio soñado.
- . **Fecha:** 2014
- . **Dimensiones:** 175 x 100 x 60 cm.
- . **Soporte:** Madera de Pino.
- . **Vista:** Corazón, interior de la casa

7. CRONOGRAMA

Cronograma de actividades.

Desde el 17 de Febrero de 2014

Actividad / Semanas	1 ^a Sem.	2 ^a Sem.	3 ^a Sem.	4 ^a Sem.	5 ^a Sem	6 ^a Sem	7 ^a Sem	8 ^a Sem	9 ^a Sem	10 ^a Sem	11 ^a Sem	12 ^a Sem.	13 ^a Sem.	14 ^a Sem.	15 ^a Sem.	16 ^a Sem.
Búsqueda de información. Tutoría. Investigación.																
Tutoría. Mapas .de conceptos.																
Gestión de recursos.																
Tutoría. Propuesta y definición del diseño.																
Tutoría. Realización de maqueta.																
Tutoría. Realización del proyecto																
Tutoría. Ajustes y evaluación de resultados.																
Tutoría. Últimas correcciones.																
Tutoría. Socialización final del proyecto.																

8. PRESUPUESTO

Presupuesto nº 1 /2014

D.Lozano Palomo
24711350N
Pje. Manrique, 1
29013 Málaga

Trabajo Fin de Grado
TTTTTTTTTTTTT
BBAA
29013Málaga

IVA 10,00%
Dto 0,00%

Unidades	Descripcion	Precio unitario	Importe
1,5	Tablero contrachapado	40,00 €	60,00 €
1	Bastidor madera	10,00 €	10,00 €
2	portalámparas	1,50 €	3,00 €
1	Metro tela traslúcida	7,00 €	7,00 €
1	Listón madera 1 x 1	1,50 €	1,50 €
6	Liston madera de 4,5 x 4,5	5,40 €	32,40 €
4	liston madera de 2,5	2,75 €	11,00 €
1	Bombilla roja leds	6,00 €	6,00 €
3	Bote cola blanca	3,00 €	9,00 €
4	Bolsa espigas	1,00 €	4,00 €
4	Lija	1,00 €	4,00 €
2	Listón madera 3 x 1	2,30 €	4,60 €
1	Acetato 50 x 100	2,95 €	2,95 €
2	Acetato rojo A4	0,90 €	1,80 €
1	Prolongador de corriente	7,00 €	7,00 €
2	Enchufe	1,50 €	3,00 €
2	Tiras Leds 5 m.	29,95 €	59,90 €
2	Tubo Fluorescente	12,70 €	25,40 €
150	Horas de trabajo	20,00 €	3.000,00 €
3%	Desgaste herramientas	300,00 €	9,00 €
SUBTOTAL			3.261,55 €
Dto			0,00 €
Base			
imponible			3.261,55 €
IVA			326,16 €
Total			3.587,71 €

9. BIBLIOGRAFÍA

BACHELARD, Gastón. *La poética del espacio*. Trad. E. de Champourcín.- 2ª ed-México. FCE .1975.

LEVINAS, E. *Totalidad e infinito. Ensayo sobre la exterioridad*, Salamanca, Sígueme, 2006, p.

TURRELL, James. *Catálogo de exposición* (Barcelona: Fundación La Caixa, 1992).

MARÍN CLAVIJO, Jesús. *wrapped lights Catálogo de exposición*. Jerez 2010.

FRÉMON, Jean. *Louise Bourgeois mujer casa* .Barcelona Ed. Elba. 2010.

BARCLAY, Per. *Fluido*. Cac Málaga. 2012.

PEREC, Georges. *Especies de espacios*. Barcelona, Novagràfik, S.A 2004.

GUASCH, Anna María. *El Arte último del siglo XX*. Madrid, Alianza Editorial, S.A.2000.

MADERUELO, Javier. *Caminos de la escultura contemporánea*, Salamanca, Ediciones Universidad de Salamanca. 2012.

MADERUELO, Javier. *El espacio raptado*, España, Mondadori, 1990.

MADERUELO, Javier. *La idea de espacio*, Madrid, Akal, 2008.

VON HILDEBRAND, Adolf. *El problema de la forma en la obra de arte*, Madrid, Edit. Antonio Machado, 1989.

GOMBRICH, Ernst. *Arte e ilusión*, Madrid, Phaidon Press Limited, 2008.

LE CORBUSIER. *Toward an Architecture*, Madrid 2007

LE CORBUSIER, *Hacia una arquitectura*, 2ª Ed. Madrid, 2006

DIRECCIÓN GRAL. BELLAS ARTES. *Entre el objeto y la imagen*, Madrid, Ed. Ministerio Cultura, 1986.

BACHELARD, Gastón. *La llama de una vela*, Venezuela, Monte Ávila Ed.2002.

BACHELARD, Gastón. *Psicoanálisis del fuego*, Madrid, Alianza Editorial, S.A. 1966.

GALERIA SCHWARZ, *Frank J. Malina: Muestra personal*, Madrid, 15-30 Abril 1961

MARCHAN FIZ, Simón. *Del arte objetual al arte del concepto*, Madrid, Akal, S.A., 2012.

CIRLOT, Juan Eduardo. *El mundo del objeto a la luz del surrealismo*, Madrid, Anthropos 1986.

DE MICHELI, Mario. *Las vanguardias artísticas del siglo xx*, Madrid, Anaya, 2002.

GONZÁLEZ GARCIA, A. CALVO SERRALLER, FCO. MARCHAN FIZ, Simón. *Escritos de arte de vanguardia*. Madrid, Akal, S.A. ,2009.

DE BONO. Edward. *Un sombrero para su mente*, Barcelona, Ed. Urano, S.A., 2004.